

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ САУНД-АРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины
для бакалавриата по направлению 50.03.03 История искусств
направленность (профиль) «Теории и практики современного искусства»
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

История саунд-арта
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
кандидат культурологии
доцент кафедры кино и современного
искусства ФИИ РГГК К.В. Дудаков-Кашуро

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 04 от 10.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - изучить направление в современном искусстве, связанное с исследованиями звука, созданием «звуковой среды», с поисками новых синтетических форм искусства в актуальных художественных практиках.

Задачи дисциплины:

- сформировать цельное представление о месте музыки в современном искусстве XX века;
- изучить основные подходы к изучению искусства сер. XX вв. в современной российской и зарубежной науке;
- основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства сер. XX вв.;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира сер. XX века.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	ПК-1.1 Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	Знать: проблематику взаимосвязей саунд-арта и современной культуры Уметь: анализировать произведения саунд-арта, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический, концептуальный, образный и идейный контекст их создания Владеть: методами изучения искусства саунд-арта
	ПК-1.2 Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства	Знать: проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными жанрами саунд-арта, исторический контекст их формирования Уметь: анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе

		современных междисциплинарных подходов Владеть: современным уровнем теоретической рефлексии
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История саунд-арта» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: История современного зарубежного искусства, История современного российского искусства, Звук в современном искусстве.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)	
			Контактная				П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я				Л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я
			Лек ции	Сем ина р							
1.	Раздел 1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.	6	4	4				12	Беседа, Обсуждение докладов		
2.	Раздел 2. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.	6	6	6				12	Беседа, Обсуждение докладов		
3.	Раздел 3. Между музыкой и словом.	6	4	6				12	Беседа, Обсуждение докладов		

4.	Раздел 4. Звуковое пространство	6	6	6				12	Беседа, Обсуждение докладов
	Зачёт	6						18	Контрольная работа
	ИТОГО:		20	22				66	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Контактная			Прак тичес кие занят ия	Лабора торн ые занят ия			
			Лек ции	Сем ина р						
1.	Раздел 1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.	8	4	2				16	Беседа, Обсуждение докладов	
2.	Раздел 2. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.	8	2	4				16	Беседа, Обсуждение докладов	
3.	Раздел 3. Между музыкой и словом.	8	2	4				16	Беседа, Обсуждение докладов	

4.	Раздел 4. Звуковое пространство	8	4	2				16	Беседа, Обсуждение докладов
	Зачёт	8						20	Контрольная работа
	ИТОГО:		12	12				84	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)	
			Контактная				П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я				Л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я
			Лек ции	Сем ина р							
1.	Раздел 1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.	4	2	1				20	Беседа, Обсуждение докладов		
2.	Раздел 2. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.	4	2	1				20	Беседа, Обсуждение докладов		
3.	Раздел 3. Между музыкой и словом.	4	2	1				20	Беседа, Обсуждение докладов		
4.	Раздел 4. Звуковое пространство	4	2	1				20	Беседа, Обсуждение докладов		

	Зачёт	4						16	Контрольная работа
	ИТОГО:		8	4				96	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.	Наследие романтизма и исследования языка. Тема звуковой изобразительности языка и тема синестезии. Свето-звуковые аппараты. Ортофония. Симультанизм и опыты по освобождению звука. Музыка Кародь-Берара. «Симфония механических сил». Звуковые миры футуризма. «Искусство шумов» Луиджи Русоло. Эволюция музыки к звуко-шуму. Расширение области звуков, включение в нее звуков («шумов») нашей действительности. Семиотика шумов: природные и городские. Первые шумовые эксперименты. Балет Э. Сати «Парад»
2.	Раздел 2. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.	Проблема синтеза звука, формы и движения в абстрактном кинематографе 1920-1930 х гг. Модулятор звука и света Ласло Мохой-Надя. Звуковые эксперименты в художественных средах (экспрессионизм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, Баухауз)
3.	Раздел 3. Между музыкой и словом.	Феномен фонетической поэзии. Звуковая поэзия Хаусмана. А. Арто – французская фонетическая поэзия. Перформанс и фонетическая поэзия. Д. Кейдж. Д. Джонс. М. Кеннингам.
4.	Раздел 4. Звуковое пространство	Современная партитура как объект современного искусства (Кейдж, Штокхайзен, Лигети, Кагель и др.), роль звука в акциях И. Кляйна и Я. Кунеллиса, звуковые эксперименты группы "Флюксус" и "Новых реалистов", общность принципов минимализма в искусстве и музыке 1970-х гг., радио-искусство.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4

1.	Раздел 1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайдпроектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайдпроектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Между музыкой и словом.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайдпроектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару
4.	Раздел 4. Звуковое пространство	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайдпроектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - выступление с докладом - контрольная работа	5 баллов 10 баллов 30 баллов	20 баллов 10 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация - контрольная работа		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (зачёт)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55		E	
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5. 2.Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его

	/ «зачтено»	<p>изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.
2. Наследие романтизма и исследования языка. Тема звуковой изобразительности языка и тема синестезии.
3. Свето-звуковые аппараты. Ортофония. Симультанизм и опыты по освобождению звука. Музыка Кародь-Берара. «Симфония механических сил».
4. Звуковые миры футуризма. «Искусство шумов» Луиджи Руссоло.

5. Эволюция музыки к звуко-шуму. Расширение области звуков, включение в нее звуков («шумов») нашей действительности. Семиотика шумв: природные и городские.
6. Первые шумовые эксперименты. Балет Э. Сати «Парад»
7. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.
8. Проблема синтеза звука, формы и движения в абстрактном кинематографе 1920-1930 х гг. Модулятор звука и света Ласло Мохой-Надя.
9. Звуковые эксперименты в художественных средах (экспрессионизм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, Баухауз)
10. Феномен фонетической поэзии. Звуковая поэзия Хаусмана. А. Арто – французская фонетическая поэзия. Перформанс и фонетическая поэзия. Д. Кейдж. Д. Джонс. М. Кеннингам.
11. Современная партитура как объект современного искусства (Кейдж, Штокхайзен, Лигети, Кагель и др.), роль звука в акциях И. Кляйна и Я. Кунеллиса, звуковые эксперименты группы "Флюксус" и "Новых реалистов", общность принципов минимализма в искусстве и музыке 1970-х гг., радио-искусство.

Примерный перечень докладов по курсу:

1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.
2. Наследие романтизма и исследования языка. Тема звуковой изобразительности языка и тема синестезии.
3. Свето-звуковые аппараты. Ортофония. Симультанизм и опыты по освобождению звука. Музыка Кародь-Берара. «Симфония механических сил».
4. Звуковые миры футуризма. «Искусство шумов» Луиджи Руссоло.
5. Эволюция музыки к звуко-шуму. Расширение области звуков, включение в нее звуков («шумов») нашей действительности. Семиотика шумв: природные и городские.
6. Первые шумовые эксперименты. Балет Э. Сати «Парад»
7. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.
8. Проблема синтеза звука, формы и движения в абстрактном кинематографе 1920-1930 х гг. Модулятор звука и света Ласло Мохой-Надя.
9. Звуковые эксперименты в художественных средах (экспрессионизм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, Баухауз)
10. Феномен фонетической поэзии. Звуковая поэзия Хаусмана. А. Арто – французская фонетическая поэзия. Перформанс и фонетическая поэзия. Д. Кейдж. Д. Джонс. М. Кеннингам.
11. Современная партитура как объект современного искусства (Кейдж, Штокхайзен, Лигети, Кагель и др.), роль звука в акциях И. Кляйна и Я. Кунеллиса, звуковые эксперименты группы "Флюксус" и "Новых реалистов", общность принципов минимализма в искусстве и музыке 1970-х гг., радио-искусство.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [Мво культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гириц]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам. Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения
------	-----------------	---------------	------------------------

			<i>(лицензионное или свободно распространяемое)</i>
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- ✓ для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- ✓ для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- ✓ для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или

могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Шумовые эксперименты в раннесоветской культуре.

Опыты шумовой музыки в опере М. Матюшина «Победа над солнцем». Лаборатория шумовой музыки Эйзенштейга и Юрцева. Манифест «Оркестр вещей».

Вопросы для обсуждения:

Сравнить футуристическую оперу «Авиатор Дро» и оперу Матюшина и Крученых «Победа над солнцем». Мотив машины и способы его выражения в этих произведениях.

Концепция машины: ее роль для экспериментов авангарда.

Список литературы:

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Тема 2. Звуковые эксперименты в экспрессионизме и дадаизме. Кафе «Вольтер». Гуго Балл. Курт Швиттерс. «Урс-соната».

Вопросы для обсуждения:

Каковы концептуальные основания звуковых экспериментов Курта Швиттерса?

Список литературы:

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [Мво культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 3. Звуковые эксперименты в лаборатории Пролеткульта в 1920-е годы. Фильм Дзиги Вертова «Изыщная жизнь».

Вопросы для обсуждения:

Как сочетаются «биомеханика» и «искусство шумов» в экспериментах послереволюционного русского авангарда?

Список литературы:

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Тема 4. Отечественная визуальная поэзия. Заумь. Современные тенденции. Д. Пригов.

Вопросы для обсуждения:

Покажите на примерах характерные черты отечественной визуальной поэзии?

Список литературы:

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Тема 5. «Электронная поэма»: звуковая пространственная архитектура Ле Корбюзье, Я. Ксенакиса и Э. Вареза.

Список литературы:

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [Мво культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 6. Драматургия и музыкальный эксперимент (Дж. Кейдж, Л. Беррио, Л. Ноно, Х. Геббельс), основные направления саунд-арта.

Вопросы для обсуждения:

Как в музыкальных экспериментах Кейджа отразилась его работа с пространством?

Список литературы:

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [Мво культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 7. Звуковые скульптуры 1950-2000-х гг., звуковые пространственные инсталляции в городе.

Вопросы для обсуждения:

Как Вы понимаете термин «звуковая скульптура»?

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [Мво культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины - изучить направление в современном искусстве, связанное с исследованиями звука, созданием «звуковой среды», с поисками новых синтетических форм искусства в актуальных художественных практиках.

Задачи дисциплины:

- сформировать цельное представление о месте музыки в современном искусстве XX века;
- изучить основные подходы к изучению искусства сер. XX вв. в современной российской и зарубежной науке;
- основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства сер. XX вв.;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира сер. XX века;

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:

проблематику взаимосвязей саунд-арта и современной культуры

проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными жанрами саунд-арта, исторический контекст их формирования Уметь: анализировать произведения саунд-

арта, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический, концептуальный, образный и идейный контекст их создания анализировать и обобщать результаты

научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов Владеть:

методами изучения искусства саунд-арта

современным уровнем теоретической рефлексии

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола

2	Приложение №1	26.06.2020	№15
---	---------------	------------	-----

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п/ п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
----------	-----------------	---------------	---

1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное